

研究生论坛

姜夔《扬州慢》的音乐分析

文 \ 陈钰煌

[摘 要]: 宋代是词的鼎盛时期,南宋“格律派”词人及音乐家姜夔创作的自度曲不仅反映了宋词歌曲的风貌,而且是对宋词音乐的突破。《扬州慢》是其具有代表性的作品,本文主要通过深入地分析《扬州慢》的音乐结构,来论述自度曲《扬州慢》的音乐之美。

[关键词]: 姜夔 扬州慢 音乐分析

一、姜夔与《扬州慢》的写作背景

姜夔,(约1155—1221年)南宋饶州鄱阳(今江西鄱阳)人,字尧章,号白石道人,世称之姜白石,号称“格律派”的词人和音乐家。他终生未曾做官,常年在合肥、扬州、无锡等地漂泊,除擅长诗词外,对书法理论、诗歌理论和音乐均有研究,常自作词,自度歌曲。他的词讲究格律,语言不媚不俗,注重淡雅,音节和谐,合乐能唱。词风既不同于豪放旷达的苏东坡和辛弃疾,也与婉约派词人秦观、李清照等人有所区别,他作为一个富有创新精神的词人,独辟蹊径,形成自己清刚婉丽的艺术风格。

他的著述今存有《白石道人诗集》和《白石道人歌曲》等,存诗180余首,词80多篇,就音乐方面的研究价值而言,《白石道人歌曲》是一份极其珍贵的古代乐谱资料,其中收集了14首姜夔的“自度曲”。“自度曲”即自制新曲之意,宋代文人作词往往是根据曲调来填写词作,而姜夔的“自度曲”则突破了传统的“倚声填词”的方法,是先成文辞,后制曲谱。他认为,根据现成的曲调填词,限制了他思想感情的表达和抒发。所以他说:“予颇喜自制曲,初率意为长短句,然后协以律,故前后阙多不同。”他突破了宋词音乐中上下阙曲调强求一致的规格,歌曲形成更为自由。代表作品有《扬州慢》、《杏花天影》、《暗香》等,而《扬州慢》更是其中一首思想性和艺术性结合得较为完美的上乘之作,具有很高的艺术价值,颇能代表作者的风格和水平。

《扬州慢》作于1176 扬州慢

年,是一首琴歌形式的作品,这首词是有感于故园沧桑而作,表现了作者对动乱的社会现实的感慨和对祖国命运以及民族危亡的忧虑。1161年,金兵入侵长江以南地区,扬州城遭到严重破坏,几乎变成一片废墟。事过15年后(1176年),作者路过扬州仍能看见当年金兵劫掠扬州遗留着的战争的伤痕。看到这萧条的情景,他以忧愤的心情写下《扬州慢》词,描绘侵略战争的浩劫给以繁华著称的扬州城带来的深重灾难。

二、《扬州慢》音乐结构分析

在音乐方面,这首歌曲可以分成两个乐段。由于其歌词上段着重于写景,下段侧重于抒情,因此作者选择了上下两个乐段旋律不相同的“A、B”二段体曲式结构。第二乐段第四乐句即全曲最后一个乐句的曲调和第一乐段第四乐句基本相同,这就使两个乐段的旋律在结尾处作了呼应,使整个歌曲的音乐由对比而最后趋向统一。在对比发展中注重呼应统一。

从结构角度上看,上段属于方整性结构的4乐句段落;从音乐材料上看,第一乐句起句由弱拍进入强拍,动力性较强,属于“抑扬格”形式,这种音乐形式体现出诗词朗诵的节奏特点。根据词的句读形式,第一乐句可划分为3个短句,并且每个短句的旋律

1=c 4/4

A段:

2 | 1 7 6 2 | 1 3 2 4 | 6 1 4 5 | 4 — 40 6 |

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。 过

7 6 5 — | 2 — 4 . 5 | 6 — — 1 . 7 | 6 . 0 #4 7 |

春风十里,尽荠麦青青。 自胡

6 2 16 7 | 2 . 1 2 . 4 | 2 . 6 5 . 4 | 2 . 0 #4 7 |

马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。 渐黄

6 — — 2 | 16 2 6 . 5 | 4 — — 5 | 4 — 40

昏,清角吹寒,都在空城。

[宋]姜夔词曲

均为级进行,句与句之间音程跳进,曲调基本上是一句一韵,以四分音符为主。旋律以羽音起,结束在宫音上,从而获得一种清楚稳定的收束感。

第二乐句(4-8)小节,每一个小节内旋律也是以级进进行为主,但较之第一乐句,节奏较为舒缓,节拍时值较长,并运用了附点音符,旋律略有装饰,曲调较为婉转。

第三乐句(9-12)小节,出现了变徵音7,起句由弱拍进入,旋律一开始就2次4度跳进,较之前面2个乐句,节奏较为繁复,出现附点四分音符及附点八分音符,动力性较强,并且乐句落在羽音上,体现动荡不安的情绪。

第四乐句(13-16)小节,音乐材料又是第三乐句发展而来的,起句由弱拍进入,旋律一开始就2次4度跳进,节拍长短相杂,与诗词朗诵时的节奏、呼吸一致,乐句结束在F宫音上,具有明显的结束感。

从调式调性上分析：这首曲子，节奏为4/4拍，属于F宫调式。

音阶如下：4 5 6 7 1 2 3 4，出现了变徵音“7”及变宫音“3”，属于雅乐七声音阶，使作品具有古朴、典雅的基调，四个乐句以“4”（宫）、“6”（角）、“2”（羽）、“4”宫为落音，由于强调了“羽”、“角”两个音，因而歌曲又表现出羽调色彩，造成调式对比，形成主调与新调之间稳定与不稳定的对比关系，而乐曲最终又回到F宫调式，以鲜明的对比达到音乐之“和”。

可以看出，上段以写景为主，文辞和音调的结合十分贴切。旋律随着感情的变化而迭宕起伏，开头用“2 1”，结尾用“5 4”二度平和安静的狭音程，中间开阔跳跃的广音程，展示宽阔的境界和复杂的情感变化。如第三乐句，旋律连续2次四度跳进，之后级进行，旋律先扬后抑，表现出的侵略战争的厌恶和由战乱引起的忧郁心

B段：

2 4 | 5 — 7 | 6 — #4 7 | 6 1 2 5 | #4 . 0 7 16 |
杜 郎 俊 赏， 算 而 今 重 到 须 惊。 纵 豈

2 3 2 17 | 6 2 4 2 5 | 6 — 1 7 | 6 — 60 4 |
蕙 词 工， 青 楼 梦 好， 难 赋 深 情 二

6 1 2 4 | 2 — 1. 2 | 4. 6 5. 4 3 | 2 . 0 #4 7 |
十 四 桥 仍 在， 波 心 荡 冷 月 无 声。 念 桥

6 — 2 | 1 6 2 1 6. 5 | 4 — 5 | 4 — |
边， 红 药 年 年， 知 为 谁 生。

情，并且落音落在“2”（羽）上，曲调暂时转换成羽调式，使音乐具有流荡回旋之姿，又有从容雅缓之致，极具中和之美。

从音乐材料上看，第一乐句（17-20）小节，起句由附点八分音符弱起，

动力感更强，第一小节旋律级进，第二小节与第三小节旋律出现“#4 7”、“1 2”4度及6度大跳，“#4 7 6”有离调的倾向，旋律的变化与歌词情感的变化相一致，表达动荡不安的情绪及忧虑的心情。节奏比上段的第一乐句繁复，既有长时值的二分音符，四分音符，也有短时值的八分音符，节奏安排以雅乐一字一音融入词乐，但又适当地吸收燕乐繁声促节的特

点，在板眼之间增设了花腔或延长符号，从而避免了雅乐的呆板无味，使得繁声促节与典雅平缓相尊，体现其和谐之美。

第二乐句（21-24）小节，按照歌词的句读形式可划分为三个小乐句，每个小乐句都是从弱拍进入的，较之上段的第二乐句，节奏、节拍较为繁复、紧凑，上段的第二乐句节拍中长音符居多，旋律以级进为主，诗人的情绪较为舒缓，下段的第二乐句抒发的是作者对今日对扬州城的感慨，情绪波动较大，所以旋律级进与跳进相结合，旋律线条起伏较大。

第三乐句（25-28）小节，前两小节旋律以级进为主，节奏单一，曲调基本上是一字一韵，后两小节节奏以附点4分音符为主，旋律用以“2”到“4”的大六度下行跳进，紧接着逐级下行的旋法，着意渲染“波心荡，冷月无声”的凄凉、冷清的意境。第四句（29-32）小节，与上段的第四乐句基本相同，使得上下的两个小段由对比趋向统一，结尾相互呼应。

值得注意的是，姜夔在此谱中运用最多的是三度音程，如谱中的“2 4”、“6 1”、“5 7”，这与姜夔对古音律的研究学习密切相关，三度音程属于不完全协和音程，但具有声音丰满的特点，姜夔吸收古乐之长，用于俗乐旋律进行中，有助于清新疏朗的风格的表现。

从以上分析可得知，上下两个乐段的每个乐句都是从弱拍进入，并且两个乐段的4个乐句都是以“4”（宫）、“6”（角）、“2”（羽）、“4”（宫）为落音，上下两段都终止在宫音上，尽管中间有离调的倾向，但最终都回归到F宫调上，大大丰富了歌曲的旋律，带来了些调式对比的成分，给全曲带来富有新意的变化层次。曲谱中出现了12次变徵音（即谱中的7）。变徵音的使用，如#4 7四度跳进，配合“渐黄昏，清角吹寒，都在空城”、“波心荡，冷月无声”，可以造成悲凉的效果，衬托作者的“黍离之悲”。概而言

之，《扬州慢》无论是音阶调式还是旋律结构、节奏安排、音乐与诗词的结合，归根结底，都是为抒情言志服务，因为词乐之美，永远在于其音乐曲调与词语音韵的和谐统一，这也是姜夔歌曲创作“和”之美的一个重要特征。

结语

通过上述的分析，我们不难发现姜夔的自度曲和其他作品，作为我国民族音乐文化的精品，达到了这样高的水平，足以使我们引以为豪。在我国历史上，曾有大量的音乐作品由于没有乐谱记载而流失，而姜夔留给我们的那一份丰富的古代乐谱就显得格外宝贵，对我们研究汉、唐，特别是宋代的民族民间音乐具有非常大的价值，他为繁荣和发展我国民族文化做出了卓越的贡献，并且推动后来元散曲的发展，从这个意义上讲，姜夔并非虚度一生，而是大有作为的，可是，做为一个封建时代的文人，由于其历史局限性，姜夔本人是不能认识到这一点的，不然的话，他恐怕不会再发出“少小知名翰墨场，十年心事只凄凉”之类的哀叹了吧。

参考文献

- [1] 郭纪金. 中国文学阅读与欣赏[M]. 北京：首都师范大学出版社，1999.9.
- [2] 吴润霖. 姜白石与音乐[M]. 北京：人民音乐出版社，1988.6.
- [3] 蔡仲德. 中国音乐美学史[M]. 北京：人民音乐出版社，1995.3.
- [4] 张前、王次昭. 音乐美学基础[M]. 北京：人民音乐出版社，1992.5.
- [5] 罗小平. 音乐与文学[M]. 北京：人民音乐出版社，1995.11.
- [6] 许自强. 歌词创作美学[M]. 北京：首都师范大学出版社，2000.5.
- [7] 杨荫浏、阴法鲁. 宋姜白石创作歌曲研究[M]. 北京：人民音乐出版社，1957.8.
- [8] 杨荫浏. 语言音乐学初探[M]. 北京：人民音乐出版社，1983.11.
- [9] 杨荫浏. 中国古代音乐史稿[M]. 北京：人民音乐出版社，1987.2.
- [10] 吴祖强. 曲式与作品分析[M]. 北京：人民音乐出版社，2003.6.

（厦门大学艺术学院音乐系）